

小学教育专业精品教材
互联网+课程思政新形态教材

小学音乐课程与教学论

主
编
欧璐莎
田
雨

小学音乐课程与教学论

XIAOXUE YINYUE KECHENG YU JIAOXUELUN

主 编 欧璐莎 田 雨

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小学音乐课程与教学论 / 欧璐莎, 田雨主编. — 北京:
北京出版社, 2021.4 (2023 重印)

ISBN 978-7-200-16277-6

I. ①小… II. ①欧… ②田… III. ①音乐课—教学研究—小学 IV. ①G623.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 009661 号

小学音乐课程与教学论

XIAOXUE YINYUE KECHENG YU JIAOXUELUN

主 编: 欧璐莎 田 雨

出 版: 北京出版集团
北京出版社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总 发 行: 北京出版集团

经 销: 新华书店

印 刷: 定州启航印刷有限公司

版 印 次: 2021 年 4 月第 1 版 2023 年 7 月修订 2023 年 7 月第 2 次印刷

成品尺寸: 185 毫米 × 260 毫米

印 张: 15

字 数: 337 千字

书 号: ISBN 978-7-200-16277-6

定 价: 45.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572162 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572162 010-58572393

目录

项目一 小学音乐课程与教学理论基础 | 1

- 任务一 小学音乐课程与教学理论基本内容 | 2
- 任务二 小学音乐课程与教学理论在小学音乐教学中应用的案例 | 16

项目二 音乐课程目标及教学目标 | 24

- 任务一 音乐课程目标设置 | 25
- 任务二 音乐教学目标 | 31

项目三 小学音乐欣赏教学 | 41

- 任务一 小学音乐欣赏教学作用 | 42
- 任务二 小学音乐欣赏教学内容 | 45
- 任务三 小学音乐欣赏教学中的活动设计 | 47

项目四 小学音乐歌唱教学 | 54

- 任务一 演唱教学 | 55
- 任务二 演唱技能 | 57
- 任务三 在演唱教学中培养音乐能力 | 59
- 任务四 合唱教学 | 62

项目五 小学音乐识读乐谱教学 | 66

- 任务一 识读乐谱教学的目标 | 67
- 任务二 识读乐谱的教学过程 | 72
- 任务三 识读乐谱的实施策略 | 75

项目六 综合性艺术表演 | 80

- 任务一 音乐与戏剧的结合 | 81
- 任务二 音乐与乐器的结合 | 84
- 任务三 音乐与游戏的结合 | 89

项目七 小学音乐创造教学 | 95

- 任务一 小学音乐创造教学内容与策略 | 96
- 任务二 小学音乐创造教学设计与分析 | 101

项目八 小学音乐与相关文化领域教学 | 109

- 任务一 音乐与相关文化领域内容介绍 | 110
- 任务二 音乐与相关文化领域教学与设计 | 117

项目九 达尔克罗兹教学法在小学音乐教学中的应用 | 123

- 任务一 达尔克罗兹教学法概述 | 125
- 任务二 体态律动与舞蹈的渊源 | 127
- 任务三 舞蹈动律与体态律动 | 129
- 任务四 体态律动教学法在小学阶段的实施 | 130

项目十 柯达伊教学法在小学音乐教学中的应用 | 138

- 任务一 柯达伊生平简述 | 140
- 任务二 柯达伊教学法简介 | 143
- 任务三 柯达伊教学法在小学阶段的实施 | 147

项目十一 奥尔夫教学法在小学音乐教学中的应用 | 156

- 任务一 奥尔夫及奥尔夫音乐教育思想 | 157
- 任务二 奥尔夫音乐教育思想在小学课堂中应用的案例 | 161

项目十二 铃木教学法在小学音乐教学中的应用 | 168

- 任务一 铃木镇一及铃木教学法 | 169
- 任务二 铃木教学法在小学课堂中应用的案例 | 173
- 任务三 铃木教学法对当代音乐教育的启示 | 181

项目十三 综合音乐感教学法在小学音乐教学中的应用 | 184

- 任务一 综合音乐感教学法教育思想 | 185
- 任务二 综合音乐感教学法在小学课堂中应用的案例 | 188

项目十四 小学音乐教学中的多媒体应用 | 201

- 任务一 多媒体技术与多媒体音乐教学 | 202
- 任务二 多媒体教学设计 | 205
- 任务三 小学音乐多媒体的运用 | 209

项目十五 小学学校音乐社团建设 | 216

- 任务一 学校艺术社团的作用与意义 | 217
- 任务二 学校艺术社团的组建 | 221
- 任务三 学校艺术社团活动内容、方式及管理 | 223

参考文献 | 228

项目一 小学音乐课程与教学理论基础

项目背景

小学音乐课程与教学的理论基础是指导小学音乐教师进行音乐课程设计、实施和评价的基本理论。每一个小学音乐教师都在一定程度上运用心理学、社会学和哲学的概念、观点和方法等来指引自己的课程观及教学实践。小学音乐教师通过对理论的学习，能够加深对音乐的认识，站在音乐的本质角度上做出更加深刻的分析。基于此，小学音乐教师心中会更加明确教学应如何安排、如何进行，小学音乐课程也将会开展得更加扎实，更加牢靠。本项目主要探讨小学音乐课程与教学理论的基本内容并以实际的教学案例对小学音乐课程与教学理论进行阐释。

项目目标

一、知识与能力目标

1. 了解小学音乐课程与教学理论基础。
2. 理解小学音乐课程与教学理论基础的内容与特点，并结合实例进行阐释。

二、过程与方法目标

1. 采取理论学习和实践分析的思路进行学习。
2. 通过文献阅读的方式，理解小学课程与教学理论基础的重要性，合理建构适应未来社会发展的小学音乐教师的知识体系和框架。

三、情感态度与价值观目标

形成对小学音乐课程与教学理论的理解与认识，为养成良好的职业道德和培养对音乐教育事业的热爱奠定基础。

引导案例

教育理论素养的认识和提高

音乐教师往往会有“音乐专业技能很重要，音乐教育理论较次要”的认识误区。作为未来的音乐教师，应该找准音乐教育的首要目标——育人，这样教育行为才不会偏离，实施的音乐教育才会真正发挥出其应有的功效。走出了误区，找准了目标，接下来的事情就是怎样提高了。除了应该提高自身音乐专业素养，音乐教师还要提高教学的能力和优秀的品格，做一名真正意义上的国民音乐教育者，而不仅仅是多才多艺的音乐表演者。随着时代和社会的进步，音乐教育的发展对音乐教师的专业素养提出了更高的要求，如音乐教育理论素养、音乐学科知识素养、音乐专业技能素养、音乐审美能力素养等，未来的音乐教师应充分重视未来教育的需求，加强学习，付诸行动，提高自身的综合音乐素养，这样才能担当起国民音乐教育执行者的重任。

思考 通过读这个案例，你有什么启示？

任务一 小学音乐课程与教学理论基本内容

学习目标

1. 学习音乐课程与教学的理论基础。
2. 理解音乐教育理论对现代教育思想的影响及作用。

学习任务

查询小学音乐课程与教学的理论基础相关资料，并设计一节微课来体现这些内容。

一、音乐教育哲学相关理论

(一) 音乐审美教育哲学

1. 音乐审美教育哲学的基本内容

音乐审美教育哲学观的代表人物是美国教育家、思想家贝内特·雷默(Bennett Reimer)。他认为音乐审美教育重点培养人对于音乐的鉴赏水平，是针对人在听到音乐后相对应做出的情感反应来进行的一种感觉教育。他的观点成了20世纪60年代到80年代期间的音乐教育哲学主流。在我国义务教育音乐课程标准中明确强调要“以音乐

审美为核心”，并将音乐基础知识和基本技能的学习与审美体验相结合^①。音乐课程应使学生获得音乐审美体验，提高音乐素养。音乐教材的选择应该能够被聆听与欣赏，并不局限于某一特定的音乐体裁，重点是要选择富有表现力的音乐。对于一些非音乐家或缺乏天分的音乐学习者而言，想要提高对音乐的鉴赏水平，则需要学习音乐的基本要素，如节奏、旋律、和声、音乐的织体等内容，以此来奠定学习者聆听欣赏音乐的水平，并在常年音乐知识的积累与练习中不断提升其审美能力。新课标更进一步凸显了音乐教育活动的课程性质与育人功能，明确提出音乐教育活动要“以音乐审美为核心”的课程性质，并将课程目标设定为三个维度：情感、态度、价值观；过程与方法；知识与技能。在这三个课程目标中，情感、态度、价值观是音乐学习中的首要目标，是音乐学习的总的价值体现。学生在学习音乐的过程中，通过音乐的了解、分析与欣赏能够对其内在情感和价值观造成影响。这一课程目标能够规定教师在进行课程设计时，首先要分析音乐作品的审美取向和作者要传达的意图，并提取正确的价值观作为学生在本节课要达到的首要目标。其次，过程与方法是完成音乐教学目标的途径和手段。学生通过体验、模仿、探究、合作与综合的多种方式对音乐作品的知识技能进行学习和表达，并以此获得学习音乐的持久能力，为未来的音乐艺术生活做准备。最后，知识与技能是音乐课程学习的基础和要素。学生没有音乐基础知识，就无法对音乐作品进行理解；没有音乐技能，就无法表达音乐作品意图。在我国小学音乐课程目标中，过程与方法的编写顺序排在知识与技能的前面，这表明在音乐学习的过程中，获得音乐知识固然重要，但不可忽略音乐学习的过程，正所谓“授人以鱼不如授人以渔”，只有学生掌握了学习音乐的能力，才能够对音乐艺术有持久的兴趣和理解。

“以美育人”是我国义务教育音乐课程标准的价值导向，是对我国教育观念和文化传统的一种继承。林翰羽认为我国在改革开放开始之后，由于美学思想的传播和影响，艺术学科的审美性开始受到重视，培养学生的音乐素养成为新的音乐教育目标。学生通过对音乐的学习体会作品中的审美取向，并由此促进其成为具有审美情操、富有内涵的人^②。至此审美教育成为音乐教育中重要的一环。有学者将审美教育视为一种社会文化行为，认为审美教育是一个极富有情境性的过程。所以对于审美教育的探讨要放进不同文化语境下做分析，还要放入审美教育者与学生共同创建的独有的审美情景，也就是课程情景、教学情境中去^③。因此，在这种观点下，教学情境显得格外重要，教学中不仅仅是教与学的单一关系，而是多向交互的模式。我国的义务教育音乐课程标准中指出，音乐的情感体验应从多样化的文化语境出发，不同文化认知与审美体验要有机结合^④。最后，还有部分学者认为，审美教育场所不单是一个地点，而是一种潜源性的文化与审美空间，有助于营造审美教育氛围^⑤。美感教育的场所与美的艺术、艺术品一样，具有传递美

① 中华人民共和国教育部. 义务教育音乐课程标准(2011年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.

② 林翰羽. 近现代我国中小学音乐课程标准的历史演进[J]. 音乐天地, 2018(08): 28-31.

③ 郑素华. 审美教育行为特征的人类学探析[D]. 复旦大学, 2008.

④ 中华人民共和国教育部. 义务教育音乐课程标准(2011年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.

⑤ 郑素华. 场所·媒介·观念: 论审美教育行为的生成[J]. 美育学刊, 2011, 2(06): 23-27.

的功能，可以作为审美教育的媒介与途径。而教育场所的选择与布置影响了审美教育所传递的文化语境是否更能被学生们所接受。《义务教育音乐课程标准（2011年版）》（以下简称《音乐课程标准》），中提出，教师要合理运用多媒体教学用具，给学生营造出试听结合的学习环境。不同地区的学校也应该根据地区特色，利用好校外的音乐资源，丰富具有地区特色和民族文化的教学内容，以此来提高其教学质量。

王安国在研究中认为《音乐课程标准》中的“课程基本理念”是以“音乐审美”作为前提与核心，并且在三个维度的课程目标中，情感、态度与价值观也处于首要地位，凸显出音乐学科鲜明的育人价值^①。高洁也提出“以美育人”的教育思想是由音乐学科的特殊性所决定的，这一思想必然贯穿于音乐教学过程的始终。“以美育人”的思想不仅仅要求学生能够在愉悦的审美体验下进行音乐课程的学习，更是要在健康的艺术审美下促进学生的进步与成长，并使学生的情感能够在音乐艺术的熏陶下进一步升华。对人们美感的培养教育不仅有利于艺术课程的研习，在社会环境的发展中也发挥着极为重要的作用^②。许征认为现代的小学音乐课程的艺术作品还承载着更为严肃的重要使命。艺术作品不仅是艺术家的自我表达，更要重视其人文性并传递正确的价值观念。小学的音乐教材承载着培养社会主义事业接班人的这一重要任务，应该通过合适优秀的音乐艺术作品来培养小学生正确的三观和审美情趣^③。音乐学科教学并不能只依靠感性的体验就能够获得足够完整的教学效果，必须通过教学活动实践来达到教学目标。高洁认为由于音乐学科的抽象性和非语义的特殊性，审美体验需要学习者自身的感性体验和教师提供的理性材料相结合才能发挥作用。音乐课程中的具体教学活动需要更为细化的教学领域内容的规定才能够实现教学的实施。通过各种教学形式来进行音乐教育实践的方式是学生达到教育目标的最好途径。学生在亲身体验中得到丰富的艺术情感和人文关怀，并在这种理性与感性相结合的过程中获得提升^④。

自古以来，美育的教育思想就作为一种基本要素存在于教学理论中。最早提出美育思想的是席勒，席勒说：“有促进健康的教育，有促进认识的教育，有促进道德的教育，还有促进鉴赏力和美的教育，这最后一种教育的目的在于培养我们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐。”在资本主义手工工场的时代，为缓解人们过度地统一标准、人性麻木、缺少个性的情况，席勒提出了美育学说，目的是想通过美育解放人性，达到政治上的自由。

杜威、柏拉图等教育学经典人物认为在儿童的认知发展过程中，不要过于注重理性主义而忽略其感性体会与表达。儿童审美发展是至关重要的，而美育在教育规划、实践和评价中容易被长期忽视，当儿童全面发展变得不平衡时，美育可以说是塑造儿童个性发展的“最后手段”。

美育和美术教育不同，美术强调的是“术”，是技法的学习和训练。美育沁润在生

① 王安国. 基础音乐教育改革与发展的新起点——义务教育音乐课程标准修订[J]. 人民音乐, 2012(06): 64-68.

② 高洁. 对2011年版音乐课程标准的研究与思考[D]. 湖南师范大学, 2013.

③ 许征. 2011年版小学音乐课程标准及其教材的研究[D]. 武汉音乐学院, 2015.

④ 高洁. 对2011年版音乐课程标准的研究与思考[D]. 湖南师范大学, 2013.

活的每个角落，美育是审美教育，也可以称之为感性教育，不仅仅是绘画艺术中的美，还可以是语文的文字之美、音乐的旋律之美等。美育最重要的目的和目标可以概括为：发展美感，即体验、创造、评价和表达美；发展与自然和社会中美的关系。在美育活动中，培养审美敏感性是美育的基础。“审美敏感性”更像是在生活中发现美、享受美的雷达，它能让我们感受美，享受美的生活。艺术不仅渗透在儿童的敏感性发展中，还伴随在儿童个性的成长中，如认知、情感、社会和心理运动等方面的整体发展。培养艺术的审美能力，并不是要求儿童成为“艺术大师”，而是把与艺术领域狭隘的专业性和目的性分离，使艺术成为个人文化的重要组成部分。

教师也应该尽可能地为儿童提供多样化的表达和自我实现的方式。把美育作为儿童了解和现实世界的工具。美育是鼓励儿童在教育过程中成为创造者的一种方式，而不仅是被动接受他人的知识的过程。

美育（审美教育）的最终目标是向我们介绍艺术、经历审美体验，而不只是获得艺术知识。良好的美育使人有责任感、独立性，使受教育者能够成长为一个全面发展的人。每个孩子应该有机会发展自己的观察、体验、评估和创造美丽事物的能力，换言之，儿童美育活动的过程正是体验、创造、评价和表达美的过程。因此，提供健康的儿童学习环境和积极的审美体验的美育才是重中之重。

2. 音乐审美教育哲学的理论发展

随着多元文化观念的出现，音乐审美教育的哲学体系受到了一些学者的质疑，实践哲学等不同流派观点的出现引发了在音乐教育哲学体系内的激烈争论。音乐审美教育哲学在愈发多元的理论界中，在坚守审美主义观点的前提下，完善了理论体系，有取舍地借鉴了后现代教育理论的内容，体现出一种融合态度的哲学立场。

（二）音乐教育实践哲学

1. 音乐教育实践哲学的基本内容

音乐教育实践哲学观的代表人物为美国学者戴维·埃利奥特（David J. Elliott）。他在 20 世纪 90 年代后期提出的实践主义的音乐教育哲学是继审美教育哲学后的重要理论之一。音乐教育实践哲学认为音乐是多样化的人类实践。音乐活动本身具有极强的实践性与社会性，音乐教育的重要性取决于音乐在人类社会中的重要性。不同的文化背景的音乐创作者可以带有某一种目的性去创作音乐。音乐并不是孤立的，而是与文化语境紧密相关的。音乐教育实践哲学主张音乐教学要在音乐语境中进行。实践主义音乐教育的最终目标是达到一种自我成长与沉浸，即“音乐教育的首要价值便是音乐的首要价值：自我发展、自知自觉和最优体验”。在《音乐课程标准》中，强调“音乐教学是音乐艺术的实践过程”“所有的音乐教学领域都应强调学生的艺术实践”，音乐教师要引导学生积极参与各领域的课程活动，将音乐实践作为学生达到音乐审美体验、走进音乐的一种有效途径，并在其实际的实施中提高音乐素养，增强学生的合作学习能力。

在我国的文化生态系统中，音乐教育哲学是其中的一个子系统，其核心思想内涵受我国社会政治、经济、文化、艺术、教育思想诸多因素的制约与影响。其中，社会政治意识形态与经济内在需要决定着音乐教育哲学的发展方向，不同历史时期特有的经济与文化背景决定了中国音乐教育哲学演变的路径具有一定的独特性。

1840年鸦片战争后，为了改变中国长期备受帝国主义列强侵略的局面，“洋务派”提出了“中学为体，西学为用”的主张，开启了中国近代学习借鉴西方文化的大门。因此，通过音乐教育达到“新民”“启智”“培养完全之人物”，既反映了当时中国社会希望通过发展国民教育，实现民族振兴的美好愿望，也奠定了近代音乐美育思想的理论基础^①。

改革开放以后，我国的总体实力不断增强，拥有了更为重要的国际话语权，世界格局也随着时代的变化而发生改变，多极格局的形成使不同民族的文化交流互通更为密切。与此同时，新时代的中国强调要有中国自信，要复兴伟大中华民族，实现中国梦，这直接导致音乐课程理论对我国本土音乐文化的关注进一步增加。有一批学者要求要“立足于中国传统文化”的呼声也随之加强。在20世纪90年代，我国部分学者提出构建“以中华文化为母语”的音乐教育体系。

进入21世纪以来，部分学者从多学科视角，探索“以乐教和”的音乐教育价值理论构建^②。中国自改革开放以来，进一步加快了与世界交流沟通的步伐，一大批优秀的国外音乐作品涌入我国，对音乐教育事业造成了很大影响。我国是一个多民族国家，在国内就有非常丰富的音乐教育资源，这点在音乐教材中也有所体现，在小学每一学段的音乐教材中都编入了我国丰富的民间音乐和地方童谣。此外，对国外优秀传统民歌和童谣也有涉及，对于不同作品难度也有不同的学习目标。学生可以透过这些丰富的音乐作品来了解认识音乐背后的文化，并尊重多元文化，正确认识到多元文化在当今世界的重要性。此外，随着人们对多元文化认识的深入研究，有越来越多的研究者指出，“几乎任何一个国家都存在着多元文化，并且价值体系、思想观念上的差异也不仅是在民族间才存在，在各社会阶层之间、地域之间、年龄之间、性别之间、小群体之间和宗教之间同样存在着，它使得多元文化更符合文化的本义，而不再是多元民族的代名词”。^③

音乐教材中曲目的选择应以我国本土的音乐文化为主体，教材应选用能够反映近现代和当代生活的优秀中国音乐作品，使学生能够了解并热爱自己的国家，增强民族自信心与自豪感。教材也应涵盖不同民族文化的音乐曲目，学生通过学习不同民族的音乐文化，能够开阔国际视野，理解文化多样性的内涵。许征提出新版的义务教育音乐课程标准进一步加深了对音乐教育实践的重视程度。可行性的教学计划能够使学生感受音乐，并对其想象力进行有效的启发^④。郑伟也提出2011年版的义务教育音乐课程标准相比于上一版本的课程标准，为了更好地在基础教育中开展音乐教育活动并保证

① 罗凌. 文化生态语境下的中国音乐教育哲学思辨[J]. 艺术评鉴, 2019(24): 124-125、134.

② 罗凌. 文化生态语境下的中国音乐教育哲学思辨[J]. 艺术评鉴, 2019(24): 124-125、134.

③ 郑金洲. 教育文化学[M]. 北京: 人民教育出版社, 2000: 218.

④ 许征. 2011年版小学音乐课程标准及其教材的研究[D]. 武汉音乐学院, 2015.

一定的质量,进一步细化了对课程的要求。《音乐课程标准》将“鉴赏”改为“欣赏”,“创造”改为“编创”,这在一定程度上降低了对课程的要求,更注重感性的感受与品味。即兴编创包含编排创造的意思,这使得音乐教学活动的形式更加丰富,学生可以利用教师给出的已知元素进行更为有序简单的音乐艺术创作,提高学生的自我效能感,从而增强学生主动参与音乐教学实践活动的意愿^①。林翰羽指出,音乐课程目标为了在不同学段的儿童中更好地开展教学活动,划分了学段并设定了不同的学习目标,一方面能够根据儿童各个年龄阶段的身心特点进行针对性地教学,另一方面也使教师能够将课程标准中的学段目标作为教学设计的参考,形成一个前后衔接的、有序的小学阶段学习音乐的整体^②。王安国认为,《音乐课程标准》是以音乐教学的可操作性为出发点,将音乐课程中的基础知识尽可能地分级并量化,制定出更为详细的学习目标与教学标准^③。

【拓展阅读】

极具标志性的一场早期行为艺术《4分33秒》(图1-1)就是一部音乐作品。它共有三个乐章:(I)0'33", (II)2'40", (III)1'20",总长度为4分33秒,乐谱上没有任何音符,唯一标明的要求就是“Tacet”(沉默)。它的作者约翰·凯奇(John Cage)通过一首没有一个音符的乐曲,同在场的听众/观众合作演奏了集体在传统与规则的统辖下坚守的绝对沉默,以及环境音响本身的真切美感。沉默和宁静在音乐上的美,不仅仅是静音之美和节奏之美,还是泛起在人体内音响的一种美感,它让我们关注呼吸、眨眼、挪动、摩挲衣物时发出的那些轻音及其共振形成的“曲调”。

作品的含义是请观众认真聆听当时的寂静,体会在寂静之中由偶然所带来的一切声音。这也代表了凯奇一个重要的音乐哲学观点:音乐的最基本元素不是演奏,而是聆听。同时也表现出凯奇对偶然音乐的追求。

首先,音乐作品中有了观众的参与,说明音乐家与观众是平等的,具有反对精英文化的态势。其次,观众参与所发出的是日常生活化的声响,消解

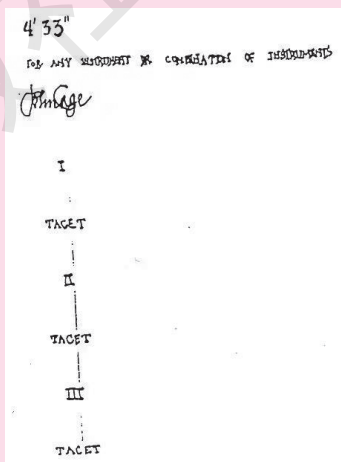

图1-1 作品《4分33秒》
的手写乐谱

① 郑伟.从《音乐课程标准》的修订看音乐课程价值如何实现[J].基础教育研究,2012(21):30-31.

② 林翰羽.近现代我国中小学音乐课程标准的演进[J].音乐天地,2018(08):28-31.

③ 王安国.基础音乐教育改革发展的新起点——义务教育音乐课程标准修订[J].人民音乐,2012(06):64-68.

了音乐与生活的等级观念。再次，这种行为过程直接呈现在观众面前，可以说是一种“作品”的行为化。最后，从审美角度出发，作品以行为过程方式呈示，让每一位听众都体验了这个“无声”的行为过程，是一种过程性审美^①。

2. 音乐教育实践哲学的理论发展

音乐教育实践哲学的相关理论对后现代音乐教育哲学产生了深刻的影响。实践主义是作为一种批判审美主义的理论而出现的，但其自身也仍存在一些缺陷，引发了学术界的争论。

（三）音乐教育功能哲学

1. 音乐教育功能哲学的基本内容

音乐教育功能哲学观的代表人物为美国音乐教育家保罗·哈克(Paul Haack)。自20世纪80年代初该理论提出以来，功能音乐教育理论受到了广泛的关注，影响日益增加。音乐教育功能哲学观认为音乐在社会中满足着基本的功能需求，而普通学校也同样是为了满足社会中出现的各种需求而不断改进与发展。因此当音乐教育能够满足人类的社会需求时，才能够强有力地证明音乐在基础学科中的重要地位。功能音乐教育认为在声音饱和、多样的世界中，音乐教育要提供学生理解音乐行为和音乐作用的“功能素养”，使音乐和音乐教育满足人类的需求。所谓“功能素养”是理解现实社会中音乐怎样影响他们的行为，音乐作用如何^②。随着世界各国现代化进程和科学发展的不断推进，世界各国在全球一体化进程中相互依存、相互关联。随着人们生活水平的提高和社会对于人才更加复杂多样的要求，教育的内容和形式也随之改变。在新时代背景下，教育呈现出全球一体化的趋势。教育社会化、个性化和终身化成为21世纪新的大教育观^③。在21世纪这个复杂多变的社会环境中，人的一生中可能会从事多种不同的工作岗位，学校不仅要教授学科知识，还要让学生掌握学科技能，为将来可能出现的各种状况做好准备。随着科学技术的蓬勃发展，个性化教育从理想日趋成为现实，人们可以借助一切可利用的数字资源开展个性化的学习，这使得每一名学生都有可能使用最适合自身的方式进行学习，加快教学步伐，提高教学质量。终身化的教育是世界教育发展的必然趋势，并在长期的试验中取得了一些具有民族文化特色和有效推进终身教育继续实行的实践经验^④。

教育方式也产生了巨大的革新，学生不再受到学校这所围墙的束缚，他们可以通

① 梁婷. 浅谈“大音希声”与《4分33秒》在美学意义上的区别与联系[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2017(12): 77-78.

② 保罗·哈克. 走向功能音乐教育[J]. 刘沛, 译文. 人民音乐, 2002(11): 32-36.

③ 薛建国. 21世纪教育主流模式[J]. 科学教育, 2001(06): 24-25.

④ 余立. 以终身教育理念迎接21世纪[J]. 开放教育研究, 2001(1): 27-29.

过网络获取到更多的教育信息，并能够在精通知识内容的同时，从各种不同的学科视角出发，以一种理解和尊重文化多样性的方式，制造、建构、评估各种信息。数字化时代虚拟工具和软件的使用，将为学生提供一个没有边界的学习世界。学生们可以在任何年龄、任何时间、任何地点进行学习。全球化进程还带来了更加多元的文化，这就要求教育要关注文化的差异性和机会均等^①，坚持多元的教育视野，引领并协助学生更好地融入多元化的社会环境中，用多元化的教育方式促进世界和平与交流的发展。我国地域广袤，社会和地区发展不平衡，乡村地区教育资源较为匮乏，是一个多民族国家，本民族丰富多样的文化资源是我们宝贵的文化财富，因此我国的教育要国际化与本土化紧密相结合，在教育国际化的全球趋势下保护和继承本民族的优秀文化，根据我国的现实国情进行教育改革。因此，我国的教育理念也吸收了部分后现代主义的教学特点。其中多尔的理论在我国的小学音乐课程标准中体现得尤为明显。多尔把教师与学生的关系变得更为平等化，教师成为“平等中的首席”；教学不仅仅是知识的单向传递，也在教师与学生进行讨论反思的过程中对学生起引导作用。教师要根据学生的需要选择和开发教育资源，并加强教材与社会之间的联系。在目前我国的小学音乐课程标准要求中，明确提出教师要以学生为主体，对学生进行引导。音乐课程的内容设置也要与学生的生活相关联。学生通过对音乐课程的学习能够意识到音乐在生活中的作用。

【拓展阅读】

2020年1月，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情在武汉暴发了，一时间全国进入了紧急状态，各地的医疗团队纷纷支援武汉，共渡难关。社会各界人士也用实际行动面对疫情，其中许多的音乐人利用自己的专业知识写出一首又一首佳作鼓舞和激励着大家，给大家送去心灵的慰藉，最终战胜疫情。疫情之下对音乐的深入挖掘和提炼能进一步地加强对音乐的认知和把握，以便更好地研究特殊时期音乐所具有的特殊社会功能。

音乐作为一门古老的艺术，与我们的生活息息相关。随着社会的进步、人类的变迁、经济的繁荣，音乐的社会地位越来越高，大众对音乐的需求也越来越多，它以独特的艺术魅力和价值影响着人们的认知。突如其来的疫情又赋予了音乐特殊的社会功能，在抗疫中担负着艰巨的使命。

1. 研究抗疫歌曲的目的

抗疫歌曲有着自身的社会功能，赋予了它特殊的意义和作用。它不但可以鼓励和激励大家早日战胜疫情，更可以起到教育的作用。抗疫期间音乐所具有的特殊功能让大家看到音乐不只是用来欣赏和娱乐的，在特殊时期它更是可以承担起重任的。

^① 陈时见. 全球化视域下多元文化教育的时代使命 [J]. 比较教育研究, 2005 (12): 37-41.

2. “抗疫之歌”可以激励心灵，鼓舞人们不屈不挠的精神

2020年的1月23日武汉“封城”了，随着各种消息的传来，全国人民都处于一种恐慌的状态，大家越来越认识到问题的严重性，这时全国都开始进入疫情一级响应。此时刚好是2020年的春节期间，大家都自觉地待在家，这时普通百姓待在家中就是最有效的抗击疫情的方式。抗击疫情，需要药物，需要专家不断地探索创新；抗击病毒，需要自身免疫力，需要我们保持一个快乐的心情。无论是奋战在一线的工作人员们，还是广大的人民群众，面对一种从未知晓的病毒，担惊受怕的内心需要一首温暖人心的歌曲，舒缓每天同时间赛跑的紧张心情。这时一首首鼓舞人心的歌曲，给大家带来力量，鼓励每一位同病魔做斗争的战士。此时的音乐不再单纯地只是一首歌曲，它更承载着一定的社会责任，激发大家抗疫的决心和必胜的信心^①。

2. 音乐教育功能哲学的理论发展

音乐教育功能哲学认为审美教育没能解决人的情感意识和情感认识问题，其理论有节制地批评了审美教育的哲学理论。功能音乐教育同时注意到了儿童、知识和社会，使三者得到了统一。基于此观点，功能音乐教育应得到充分的肯定。

二、音乐教育心理学相关理论

(一) 裴斯泰洛齐教育心理学化

瑞士民主主义教育家裴斯泰洛齐(Johan Heinrich Pestalozzi)是西方教育史上首位提出“教育心理学化”的教育家。教育心理学化理论的主要内容包括：教育适应儿童的心理发展、教育内容心理学化、教学原则和教学方法的心理学化等^②。这种建立在心理学化道路上的思想为教育的有效普及和实施提供了理论指导与教学方法，近代众多教学、课程的思考与发展均建立在教育心理学化这一基础上。教育心理学化的教学法能够体现音乐课程的实践性特点，并为兴趣在音乐学习中的重要性提供了理论支撑。在教学过程中，心理学对学生自我能动性的调动与启发的观点也融入音乐教学的各个环节当中，引导学生主动参与音乐学系中的各项活动并进行一定程度的创造。音乐课程不同于其他学科的教学形式，是一种综合型教育实践活动，教师与学生团体、个体与个体和声部与声部之间的互动关系是音乐教学形式的特点所在。儿童之间的人际交往不仅是教育本身的培养个体社会性的内在要求，也是儿童适应社会，在未来更好地持续发展的基础。因此，音乐课程也可与其他学科相结合教学，人与人之间的心理互

裴斯泰洛齐的教育心理学化

^① 马萌. 疫情之下音乐的社会功能新论[J]. 知识文库, 2020(17): 176-177.

^② 全国十二所重点师范大学联合编写. 教育学基础[M]. 北京: 教育科学出版社, 2002: 34.

动和音乐训练对受教育者在实际生活中起到了知识迁移的外延作用。2011年版的音乐课程标准将创造性的实践行为看成艺术教育活动的基础和培养学生创造力的重要途径。学生应该将这些在创造性实践活动所习得的能力用于其他的学科学习和不同的情境当中，形成知识与能力的迁移^①。

在我国小学音乐课程目标中，心理学的影响体现得十分明显。其中，过程与方法的编写顺序排在知识与技能的前面，这表明在音乐学习的过程中，获得音乐知识固然重要，但不可忽略音乐学习的过程，正所谓“授人以鱼不如授人以渔”，只有学生掌握了学习音乐的能力，才能够对音乐艺术有持久的兴趣和理解。此外，课标进一步考虑了不同年龄的学生的认知发展阶段，把1~6年级的学生划分为两个学段，分别为：1~2年级、3~6年级^②，对于不同学段的学生有不同的音乐学习要求。与上一版音乐课程标准相比，新课标对不同学段学生的学习目标制定得更为精准详细，难度也进一步提高。在课程内容方面，新课标有四方面学习领域：感受与欣赏、表现、创造、音乐与相关文化^③，针对不同学段的学生也有不同的具体要求。新课标的最后一部分内容为实施建议，其中包括教学建议、评价建议、教材编写建议、课程资源开发与利用建议等。

儿童的音乐教育作为一种区别于其他教育的形式，对于提高儿童整体的心理发展水平，使儿童具有稳定而积极的情绪、坚强的意志和信心、良好的性格以及和谐的人际关系有着独特的意义。许多研究表明，音乐具有改变情绪和情感的效果。因此，应该发挥音乐教育的特殊功能，利用音乐来塑造儿童良好的心理素质，用音乐来建构健康的人格，为儿童的身心和谐和健康发展创造条件。

第一，利用音乐教育培养儿童良好的情绪情感。

情绪是人类心理健康的窗口，儿童的情绪情感比较不稳定，情绪体验强烈，两极性比较突出。由于神经系统的兴趣过程与抑制过程不平衡，因而他们的情绪具有冲动性和易感性。从心理卫生角度看，任何一种情绪的产生都具有生理、心理的价值，都是个体对刺激的一种反映，是机体的一种防御机能和自我保护机制。但是，当某种情绪持续时间过长、过分强烈时，便会影响人的神经系统并导致行为失常。所以保持良好的情绪以及控制与调节情绪，对确保儿童的心理健康是十分重要的。首先，音乐是一种情感艺术，具有调节人的情绪、升华人的情感的功能。它通过有组织的音响，以抑扬顿挫的音高、张弛变化的节奏、扣人心弦的速度、线条明确的力度，以及色彩多样的音色来表达人类的情感信息。其次，音乐作为一种听觉艺术，它能直接刺激人的听觉神经，产生有效的生物电，引起人们心灵的共鸣。

正如荀子《乐论》中写道：“乐者，乐也！”说明音乐对人具有愉悦作用。在儿童教育中，我们通过发挥这种功能，使儿童通过音乐欣赏，保持愉快而平稳的情绪，从而使大脑及整个神经系统处于良好的活动状态，并保持体内各器官的功能，达到心理活动协调一致的功效。

① 段鹏. 美国《国家核心艺术课程标准》的内容、特点与启示[J]. 课程·教材·教法, 2016, 36(01): 122-127, 121.

② 中华人民共和国教育部. 义务教育音乐课程标准(2011年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.

③ 中华人民共和国教育部. 义务教育音乐课程标准(2011年版)[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2012.

第二，利用音乐教育培养儿童坚定的意志和信心。

意志是人根据一定的目的对自己的行为进行激发、维持、抑制等调节的一种心理过程。自信心是一个人心理素质的核心内容之一，也是心理教育的重要内容。自信是一种优秀的心理品质，能使人获得积极向上的人生。一个有自信的人会满怀热情地投入到意志行为中去，在遇到困难时，也不会被困难和挫折压倒。

音乐教育具有促进儿童意志品质得以发展的潜力，因为音乐活动是一种有目的的实践活动，无论是学习唱歌，还是学习乐器，都无一不是一种有着明确目的的行为。尤其是对于初学音乐的儿童来说，没有坚持不懈的刻苦精神和学习的意志，就无法达到确定的目标。同时，音乐教育所蕴含的养成教育及一系列的兴趣引导能够从多个角度来陶冶儿童的性情，帮助儿童克服冲动、任性等不健康的心理，发展儿童的自信心，增强克服困难的勇气和能力。

第三，利用音乐教育培养儿童的合作精神，帮助儿童建立良好的人际关系。

开展音乐活动、组织儿童参加各种音乐游戏和表演活动，是发展儿童交往能力和合作技能的良好途径。我们知道，合唱、合奏是一种要求高度协作的音乐表演形式，只有经过了齐心合作，共同努力，才能演唱、演奏出优美动听的歌曲和音乐。如果有一个孩子不协作或者唱错了一个音，就会使整体效果受到影响，因此，通过参加集体的音乐活动可以增强儿童的集体合作意识，培养儿童与同伴友好合作、默契配合的能力，为儿童将来适应不同的人际群体提供较好的基础。

（二）音乐心理学

我国音乐心理学理论是在吸收西方音乐心理学的优秀理论基础之上，运用心理学研究方法对中国古代的音乐相关文献进行了研究与总结，最终形成了对音乐心理学较为全面与系统的论述。音乐心理学的研究工作是音乐学习的重要研究方法之一，为完善音乐课程的相关研究提供了理论支持，有助于改善与提高儿童音乐教学中的教学理念与教学策略。《音乐心理学》一书将音乐心理学定义为：是研究音乐与人的行为、心理过程的互动关系及其规律的科学^①。

音乐心理与人类其他心理现象并不相同，人类心理发展到一定程度时才会出现音乐心理，并且仅为人类所特有。音乐的形成、记忆、表演与能力测量等内容有助于对音乐进行认知，从而提供更为有效的音乐学习方法。

音乐意识是人类通过长期反复的实践形成的，是一种较为特殊的现象^②。音乐意识随着人类的生活水平不断提高、物质生活日益完善和对音乐研究的进一步深化而不断丰富起来。音乐意识的发展在漫长的时间长河中从初级逐步发展到现在的高级水平。当人还在其母亲的肚子之中时，就已经可以对音乐做出一些反应，但那种反应并不是真正的音乐意识，只有当人类出生之后，随着脑机制的不断发育和对音乐生活的不断学习与积累，才会形成独属于自己的音乐意识。可以说，音乐意识虽然为人类独有，

^① 罗小平，黄虹. 音乐心理学 [M]. 上海：上海音乐学院出版社，2008

^② 刘晓秋. 论音乐心理学在儿童音乐教育中的运用 [J]. 北方音乐，2020（02）：102-104.

但并不是人类与生俱来的，想要形成一种音乐意识和音乐个性，就需要接受后天的培育与学习。

西方国家从20世纪30年代开始，对音乐心理学进行了一系列的研究。其中，音乐记忆作为学习音乐重要的一种能力，开始受到了许多学者的关注。英国教授约翰·阿斯罗伯达和戴维杰·哈格里夫斯针对音乐记忆对音乐学习的作用展开了深入的研究，为如何在音乐学习中提高音乐记忆的能力做出了大量的数据贡献。进入21世纪之后，涌现出一大批研究音乐心理的学者，他们认识到了音乐心理对于人类的重要价值并提供了丰富的参考资料。研究表明，音乐记忆的训练不仅仅有助于人类对音乐的记忆，还能够在提高人脑记忆力方面起到显著的效果。尤其是对于正处在重要发展期的儿童来讲，音乐记忆的训练对其音乐的学习生活有着非常积极的重要影响。随着我国音乐事业与心理事业的不断发展，许多学者对音乐心理学的研究和实际运用展开了深入的研究与调查，为如何更为高效地进行音乐学习提供了大量的资料，进一步推动了我国音乐教育事业的理论进步，有助于培养更为优秀的音乐艺术表演人才，提高了素质教育的水平。

音乐心理对于儿童来讲，不仅在形成与发展音乐意识方面产生重要影响，而且对儿童的音乐思维能力的提高也能够起到积极作用。在《音乐课程标准》中明确指出，教师要使用不同的教学方式传递音乐与音乐基础知识。儿童通过学习不仅应该能够分辨识别自然中的音响、音乐的类型、器乐与人声的音响等识辨类的知识，还要能够感知音乐的主题与基本内容、情绪色彩等以帮助自己真正理解音乐内容的知识。除此之外，儿童还应该在教师的指导下掌握一定的演唱歌曲的方法与技巧，并通过积极参与课堂表演活动、合作游戏来提升自身手脑协调的能力、表现力和交流合作的能力。

【拓展阅读】

我们可以利用以下这个案例来进一步了解有关音乐对人的心理产生的积极作用。

绿色音乐也被称作“生态音乐”，是通过音乐治疗的手段来告知人类保护环境的重要性以及更深层次的平复人类心理创伤的一种功能性音乐，也可以简单地称为“通过欣赏音乐产生环保意识”。研究证明，最古老的绿色音乐是由信仰伊斯兰教的阿拉伯人所创作，题材都是反映对祖国的热爱、对美好生活的赞颂。音乐的创作者将自然生态中的元素与音乐创作理论进行整合、凝练，从而运用不同的发音体来模仿自然界的意象，如二胡曲《空山鸟语》，以动绘静，模仿鸟鸣叫来衬托山林的宁静；再如声乐曲《梅娘曲》，运用旋律与歌词相结合，通过演唱的形式诉说情绪，从而引起听者共鸣，改善不良情绪。

绿色音乐并不是独立存在的形式，它带有一定的边缘性，同时与医学、心理学、美学等学科交叉并存，互相促进。它与医学和心理学相结合，称为

“音乐治疗”，在美国已经成为独立、成熟、系统的学科。在治疗中，不同的音乐可以使人产生不同的生理反应，它直接影响人的血压、心率、脉搏速度等。利用音乐治疗，通过各种要素来调节人的大脑皮层、大脑边缘系统、内分泌和神经系统等，从而使人体呈现稳定状态。另外，不同的音乐可以引起各种不同的情绪反应，音乐与情绪的联系非常紧密，而情绪对人的身体健康有着巨大的影响。当有情绪时，会出现交感神经活动亢奋的现象，如人在生气时就会心跳加速、血压上升、汗液分泌增多、瞳孔变大、呼吸加深加快等^①。

三、音乐教育社会学相关理论

（一）音乐社会学

音乐社会学是关于音乐与社会的相互关系，以及这种关系的社会存在的具体形式对音乐创作、表演和欣赏的影响的科学^②。关于论述音乐与社会两者之间关系的著作，我国古代有《乐论》《乐记》等书，西方早期的哲学家如柏拉图、亚里士多德、普罗提诺、希波的奥古斯丁等也有关于音乐与社会的关系的论著。直到19世纪中叶之后，才出现了从音乐学角度论述二者之间关系的著作。音乐社会学试图阐明音乐活动的本质性的各种形态，并通过研究来探明音乐的各种机能以及音乐发展过程中音乐性质的变化等内容。德国著名的哲学家、社会学家、美学家阿多诺在其《音乐社会学导论》中针对不同音乐体裁的出现与发展同社会的演变之间的影响与联系进行了批判性的论述，阐述了音乐与阶级之间的关系。阿多诺对音乐与社会交融时产生的各种现象进行的分析和解释，不论是从音乐学角度还是社会学角度来说，都有一定的应用与推动其进步的价值。

中国古代早有详细记载阐述重视音乐教育对于育人与改善风俗的影响。《论语》说道：“子曰：兴于诗，立于礼，成于乐。”^③《礼记·乐记》中也记述有“是故先王之制礼乐也，非以极口腹耳目之欲也，将以教民平好恶而反人道之正也。”^④显而易见，《论语》和《乐记》都是将礼乐二者合在一起记载的，这时“乐”与“礼”相辅相成，成为教化人民的两种互补的工具。由于当时奴隶制社会体制的局限性，这里的“礼”和“乐”本质上都是为了约束人民的行为、维护当时奴隶主的统治的一种手段，对后来的封建社会发展有着一定的消极影响。但客观上看，这种音乐教育也较快地促进了文化的交流和教育的发展。

① 徐晖. 绿色音乐对心理情绪的影响[J]. 大舞台, 2012(08): 48-49.

② 阿·恩·索霍尔, 尤·弗·卡普斯汀, 李春阳. 音乐社会学[J]. 交响·西安音乐学院学报, 1987(02): 74-77.

③ Confucius. The Analects of Confucius[M]. New York: Columbia University Press, 2007: P55.

④ Notions of the Ancient Chinese Respecting [J]. Music Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, 1868, Vol.4-5: P32.

在几乎相同的年代，古希腊哲学家柏拉图提倡“四艺”。“四艺”包括算术、几何、音乐理论与天文学。柏拉图认为，音乐教育可以陶冶人的心灵，使性情得到调和^①。音乐节奏和旋律能够直接触达灵魂深处，触动人心^②。对于整个古希腊社会而言，当时的学者对音乐教育的观点与古代中国的礼乐制度也有着异曲同工之妙。亚里士多德认为，多利安调式质朴、阳刚，能给人力量，适合在祭祀太阳神的时候应用；弗里吉亚调式则适合表现自豪的战歌，能激发人的激情。因此，这些不同类型的音乐可以以不同的方式影响人的性格和心智^③。

音乐作为艺术的一种存在形式，历史上一直影响着政治的发展。柏拉图认为音乐有独特的感染力和渗透力，将音乐、政治和道德结合在一起可以实现政治道德目的统一的结果。后世的历史轨迹一直在对这个命题进行着求证。在中世纪时期的欧洲，音乐在艺术中的地位为首，神学家阿奎那(Thomas Aquinas)甚至将其称之为“七艺之冠”，宗教音乐在教会的支持下逐渐扩散流传并且成体系化。相反，由于教会的压制，民间音乐并没有非常长足的发展。6世纪末，当时的罗马教皇格里高利一世为了克服原有圣歌柔媚、造作的弊端并且统一宗教音乐规范，亲自制定了一套规范用以在各种宗教仪式上演唱，并在日后被大范围地传播。这就是著名的格里高利圣咏^④。比起枯燥乏味的诵经而言，作为音乐的格里高利圣咏更具有感染力，更能调动信徒的情绪。因此，这些类型的宗教音乐间接地促进了当时基督教的发展；从消极方面说，它在当时也增强了教会对人民思想的钳制。

从历史上看，用音乐作为教育、培养人的一种载体，从周代时的中国与古希腊至今，已经存在了两千多年。在漫长的历史中，音乐一直为教育事业做着独特而重要的贡献。反过来说，在这样一种观念之下，古代中国与古希腊也因此孕育了瑰丽的音乐文化。

（二）教育社会学

教育社会学是将教育视为社会结构及其变迁背景下的一种特殊社会现象，运用社会学原理和方法对其加以研究的学科^⑤。

19世纪末的西方是教育社会学的开端，社会转型带来对教育变革的需求的作用下，教育社会学开始了求索的道路。功能主义教育社会学的代表人物涂尔干的思想集中体现在《教育学与社会学》《教育思想的演进》等著作中，其中《教育思想的演进》被部分学者认为是“蕴含并糅合了今天批判教育社会学大部分的理论工具”^⑥。

我国关于教育社会学的研究起初是通过翻译分析西方著作来认识这一学科的，之

① 李朝阳. “七艺”的历史流变: 从古希腊到文艺复兴[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2009, 31(05): 5-8.

② Mark, M.L. · Music Education: Source Reading from Ancient Greece to Today[M]. London; New York: Routledge Press, 2008: P6.

③ 梁睿. 试论西方音乐中的二元对立现象[J]. 交响·西安音乐学院学报, 2001, 20(04): 73-76.

④ 朱秋华. 西方音乐史[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002: 22.

⑤ 彭荣础. 中国教育社会学40年: 回顾与展望[J]. 江海学刊, 2020(04): 108-115, 254-255.

⑥ 黄庭康. 批判教育社会学九讲[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017: 212.

后通过课程的开发与学科理论本土化逐渐形成了具有我国教育特色的学科系统。新中国成立之前，中国教育社会学在理论引入、课程开设、方法运用、教材编写、学科应用等方面都已有相当程度的发展^①。目前，我国对教育社会学的学科研究已经进入提升拓展的时期，学科成果丰富，对教育的发展与改进提供了大量的理论支持。音乐学科同样需要从教育社会学的视角来探究音乐教育的社会性功能与社会意识形态之间的关系，以此来推动音乐学科教育理论能够随着社会的前进而不断更新、完善音乐学科的课程内容，提出更为科学有效的教学方法。

教育是社会进步的基石，社会发展离不开教育。从更深的角度来说，教育是为社会服务的，社会是在教育发展的过程中不断创新和进步的。教育是传承过去的社会知识，是对过去社会总结的经验等方面的传承与发展，社会是在通过教育对过去社会知识的传承、摒弃、创新中不断发展和进步的。

那么，音乐艺术是如何通过反映社会状况的方式影响社会的呢？“艺术是通过生动具体的方式反映社会生活的社会意识形态。”^②即便在通常的音乐教育中，对创作者的其中一个基本要求即是需要将创作者自身的感情、经历或是思考融入音乐作品之中。然而，无论是感情、经历还是思考，其投射的都是一个社会的现象，历史发展也充分证明了这一点。当社会动乱、欧洲启蒙思想盛行，但资产阶级革命失败，封建君主复辟之际，音乐家“既不满现实，又找不到出路，彷徨苦闷，试图用美丽的理想去代替那不足的现实。”与之对应的“以神话传说为题材，或以现实苦闷为出发点，抒发内心的感受或超现实的幻想”的浪漫主义音乐盛行^③；两次世界大战爆发之际，“在这种巨大而频繁的社会变动与紧张繁忙的生活中，人们时常被焦虑、紧张与不安所困扰。”与之相对应的“追求新意，宣扬革新，把艺术的价值作一个彻底的颠倒”的现代主义音乐盛行^④。或者说，这里的音乐艺术就好比是一面镜子，它经常能在一个时期表现出社会的现象和需求。所以，研究者若能对这面镜子进行观察和分析，就可以找出这个社会的现今状况，并对此提出相应的改造社会的方法。音乐就在这种反映社会状况的方式之下间接地影响着社会的发展态势。

任务二 小学音乐课程与教学理论在小学音乐教学中应用的案例

◆ 学习目标 .....

从教育哲学、教育心理学、教育社会学等课例中，了解小学音乐课程与教学

① 彭荣础. 中国教育社会学 40 年：回顾与展望 [J]. 江海学刊, 2020 (04): 108-115, 254-255.

② 杨传珠. 马克思主义哲学 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2004: 126.

③ 伍湘涛. 交响音乐赏析新编 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2005: 93.

④ 邱晓枫. 欧洲音乐的发展与交响作品欣赏 [M]. 清华大学出版社, 2005: 44.

论理论基础在课堂中的应用。

◆ 学习任务 .....

依据课标，选取附近小学低中高学年段演唱歌曲一首，将小学音乐课程与教学论的三类理论基础（即教育哲学、教育心理学、教育社会学）融入课堂中的某一环节中，并设计具体的教学实施步骤。

不论人们是否意识到，每一种课程理论和实践都隐含着某种哲学的基本假设，尤其是知识论方面的假设。因为不论我们如何看待课程，它总是与知识的性质及其传递有关。教师应该教些什么？学生怎样学才能最佳地学习？课程应由谁来控制？这些问题的答案都与一个人的知识观有关。课程与教学论的基础问题是人的问题、知识问题和价值问题。因而，课程与教学的理论问题与改革实践，需要获取哲学理性的支撑。关于人的哲学、关于知识的哲学、关于价值的哲学，成为每个课程与教学工作者难以回避的基本问题。因此，根据教育哲学的基本内容，本任务通过课例来介绍教育哲学在教育实践中的具体操作方法。

一、教育哲学案例分析

从历史的考察中不难看出，哲学作为基础课程与教学论提供了世界观和方法论的基石。哲学因其自身的特殊性而对课程与教学的产生、形成和发展起着巨大的影响。

首先，哲学为课程与教学论提供了理论化、系统化的世界观和方法论。有什么样的世界观和方法论，就有什么样的课程与教学观。历史上的各种课程与教学论流派，都是与它们各自所持的世界观及其独特的哲学思考角度密不可分的。

其次，哲学为课程与教学论提供了认识的方法论体系。在课程与教学论的具体操作与实践究竟该采用何种方法，该如何去将设计付诸实施等，都依赖于哲学方法论的指导。

最后，课程与教学的基本问题总是与哲学的基本问题具有内在的联系和相关性。这是因为一方面哲学是各门具体学科的基础，它为各门具体学科提供世界观和方法论，有普遍的指导意义；另一方面，哲学也是对各门具体学科的抽象和概括。课程与教学论中的许多问题的发现和解决都需要得到哲学的支撑。

当然，这并不意味着课程和教学论完全是由哲学的发展决定的，所以我们应当避免仅仅通过哲学理论的直接移植来建立课程和教学论。如果将课程与教学论哲学化，势必淹没课程与教学论的独特性。即使把哲学作为课程与教学理论的基础，也并不意味着以一种哲学观点或理论就能建立起课程与教学理论的大厦。那种试图将课程与教学论哲学化，或仰仗于某一种理论来建立课程与教学理论的企图，最终都只能扼杀课程与教学理论的生命。

课例 1

《茉莉花》（人音版六年级上册）

1. 课例应用哲学理论的部分

项目教学设计说明

本项目共有四首声乐作品，其中聆听作品选取了2008年北京奥运会期间创作的歌曲《送你一朵东方茉莉》和江苏民歌《茉莉花》，以及由意大利作曲家普契尼创作的《东边升起月亮》；演唱作品选取了根据传统曲牌“鲜花调”改编的合唱歌曲《茉莉花》。通过本项目四首音乐作品的学习，了解以“茉莉花”为代表的中国民歌在世界音乐宝库中的地位，围绕音乐作品的表现要素把聆听和演唱有机结合起来，充分感受中国民族音乐文化的魅力。

1. 项目学习目标与教学重点难点

学习目标：

- (1) 聆听歌曲《送你一朵东方茉莉》，知道歌曲是2008年北京奥运会期间创作的歌曲。
- (2) 聆听江苏民歌《茉莉花》，能用优美、细腻的声音随着音响哼唱歌曲，感受歌曲细腻含蓄的江南音乐风格。
- (3) 聆听《东边升起月亮》，知道《东边升起月亮》是意大利作曲家普契尼创作的歌剧《图兰朵》中的歌曲，知道歌曲采用了中国民歌《茉莉花》的音调作为音乐素材，增强民族自豪感。
- (4) 能够与他人合作演唱合唱歌曲《茉莉花》，表现歌曲真挚、自然的音乐风格，以及背唱歌曲的主题旋律。
- (5) 了解作曲家普契尼及其代表作品。

教学重点：

- (1) 体验《茉莉花》的音乐风格。
- (2) 在学习体验中加深对音乐民歌文化的认知。

教学难点：

二声部的和谐演唱。

2. 单元整体教学思路（表 1-1）

表 1-1 教学结构图

课时	聆听	演唱	知识与技能
第一课时	《送你一朵东方茉莉》 《茉莉花》		演唱形式、创作背景、音乐要素
第二课时		《茉莉花》	二声部和声民歌风格特点
第三课时	《东边升起月亮》		歌曲旋律素材的来源、作品简介、普契尼

了解歌曲《茉莉花》的由来，在演唱与表现中体验歌曲旋律细腻含蓄的江南音乐风格，充分感受中国民族音乐文化的魅力。在聆听、演唱等音乐活动中采用对比、体验、合作等方式表现出歌曲的音乐风格，了解歌曲所蕴含的民歌文化知识。用自然、和谐的声音有情有景地表现歌曲委婉细腻的江南音乐风格。在学习体验中加深对民歌音乐文化的认知。例如，语音语调与民歌旋律的关系、民歌的演变、民歌调式的特点、民歌音乐风格、传统曲牌的特点。

本课例在前期准备时，教师并没有仅仅只针对一首歌曲的教学来进行教案设计，而是将本课的内容回归到整个项目的整体教学目标中，体现了宏观和微观是认识物质

的两个方面。从大的方面认识物质可以把握方向，具有战略意义，从小的方面探究物质可以抓住本质，具有战术意义，两个方面都很重要，是对立统一的。我们既要把握大局，又要注意细节，才能事半功倍。这种教学设计的思路有利于项目音乐知识在教学中的整合和连贯。

二、教育心理学案例分析

心理学作为课程论的理论基础，与哲学等其他同为课程论基础的学科相比较，对课程的影响最为直接和具体，其意义毋庸置疑，一直为课程论工作者所重视。近年来，在心理学与课程论的关系中出现了一些变化。这些变化源于心理学本身的发展，并且带来了课程论的变化，进而对于课程实践产生了深刻的影响。因此，对于这些发展和变化进行研究和讨论有着重要的意义。

心理学对课程与教学论的影响是非常直接和具体的。课程的内容及教学方式的选择、教材的组织、学习的顺序及学习的程度水平等都主要受心理学理论的指导。随着学习理论和发展理论的前进，课程与教学论也将逐步完善与发展。对人的研究是一个永恒的课题，心理学所起的作用也将在课程与教学论的理论和实践发展中永放光芒。当代课程与教学要解决“教学什么”和“怎样教学”的问题，心理学首先为此提供了有关人脑研究理论、人的思维与智力发展理论，特别突出的是为课程与教学提供了学习理论和发展理论。可以说，没有心理学提供的各类理论，就没有现代课程与教学论的形成与发展。心理学直接为课程与教学论的内容和实践方式提供了理论指导，更具有针对性，也更为具体。课程与教学论的根本基础实现了从哲学到心理学的转向。在古代，课程与教学论主要以哲学为根本基础。近代以来，在18世纪，裴斯泰洛齐首倡课程与教学心理学化。19世纪，赫尔巴特及其弟子在理论和实践上，将教学心理学化。到了20世纪，杜威及其追随者进一步将课程与教学心理学化。加之20世纪以来教育心理学、发展心理学和学习心理学的大发展，为课程与教学论心理学化提供了客观可能性。主观努力与客观可能相结合，就实现了课程与教学论的根本基础从哲学向心理学的转换。

课例 2

《茉莉花》（人音版六年级上册）

2. 课例应用心理学理论的部分

学习者分析

本课授课班级为六年级3班的学生，这个班级从二年级开始由授课教师教授。教师从二年级开始采用了相对系统的柯达伊教学方法进行教学，学生的音乐能力（音准、节奏、多声部听觉、多声部歌唱等）比较出色。学生具有一定的多声部歌唱的能力。

音乐能力分析

音准能力	有较好的音准能力，能够在五声调式中任选一音稳定地唱出长音。
节奏能力	清晰地理解“拍”和“节奏”的关系，全音符、四分音符、八分音符、附点八分音符、附点四分音符节奏均已掌握，能拍能读，用乐器表现出节奏型。
歌唱能力	音色较好，具备一定的歌唱表现力。但是声音还是缺乏张力，细腻地表现音乐的强弱变化还需引导与训练，气息的运用还有待提升。
多声部听觉与歌唱能力	学生从二年级开始就开始接触多声部，固定音型、固定低音、长音、卡农的作品都有涉猎。知道在多声部演唱中要聆听其他的声部，能够在歌唱中听辨并进行分辨，如在演唱固定音型、聆听教师演唱并能够分析出有几个乐句或听到了哪些音或节奏分辨等。能够看着老师的柯尔文手势用较好的音准唱出二部或三部和声，以及同主音转换的五声调式。
识读乐谱能力	从二年级开始运用首调唱名法培养识读乐谱的能力，能利用“二、三度音程识谱法”进行乐谱识读，大跳的音程在谱中用字母标注出来，简化读谱难度。

音乐知识分析

节奏型掌握	对 等节奏符号有认知，知道其“时值”与“拍”的关系，能够在乐谱中较好地运用。
调式的知识	调式掌握：知道歌曲与乐曲的大、小调。 民族五声调式：宫、商、角、徵、羽。
民歌音乐知识	对民歌有认知，知道民歌的五声调式，知道民歌的体裁：小调、号子、山歌等。

在本课例中，教师运用了维果茨基的“最近发展区理论”，着眼于学生的最近发展区，为学生提供带有难度的内容。教师是从三个方面来分析学生的学习情况的。第一个方面是从学习者本身角度出发，分析并总结概括了学生的年龄特点和学习特点。第二个方面是从音乐学习能力的角度来分析，包括音准能力、节奏能力、歌唱能力、多声部听觉与歌唱能力以及识读乐谱这几个方面。第三个方面是从音乐知识来分析的，不仅包括音乐的要素，还包括了本项目和本任务需要主要学习的内容，即中国民歌方面的知识。这有利于调动学生的积极性，发挥其潜能，超越其最近发展区而达到下一阶段的发展水平，然后在此基础上进行下一个发展区的发展。同时也可以优化教学过程，更有效地达成教学目标，提高教学效率。

三、教育社会学案例分析

学校教育的另一个重要职能是要促进社会的发展。从社会学的角度来看，课程的目的是要保存与传递社会文化、重建社会或使个体社会化。所以，课程工作者还需对课程的社会学基础有一番认识。所谓社会学是现代社会科学中从某种特有的角度（或侧重对社会，或侧重对作为社会主体的人，或侧重对社会和人的关系）来进行综合性的研究，因而具有自己独特的对象和方法的学科。社会学经过一个半世纪的演变，不仅在现代科学知识体系中占据独特的地位，而且在全球范围内发展成为一门包含众多分支、具有独立知识结构的社会科学。

续表

环节二：情境导入，体会语言与旋律	
<p>活动意图说明： 中国的语言和民歌的旋律一脉相传，从语言进入到旋律，体会语音语调与旋律之间的关系；感受同一个歌词运用不同旋律，所产生的音乐韵味与风格。</p>	
环节三：初听歌曲，了解歌曲背景	
<p>教师活动 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 出示课题《茉莉花》 播放音响《茉莉花》 <p>提出问题：这首歌曲给你什么样的感觉？</p> <ol style="list-style-type: none"> 介绍鲜花调以及传统曲牌的来历 <p>鲜花调：是自清代以来流传于全国的年代久远的民歌，属于小调民歌。小调一般是指流行于城镇市井中的汉族民间歌舞小曲。</p> <p>传统曲牌：是传统填词制谱用的曲调调名的统称。</p>	<p>学生活动 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 聆听范唱《茉莉花》 回答教师提出的问题 了解鲜花调及传统曲牌的知识
<p>活动意图说明： 聆听歌曲，感受歌曲的音乐风格，并了解歌曲的文化背景。</p>	
环节四：表现歌曲，感受歌曲音乐风格	
<p>教师活动 4</p> <p>完整演唱歌曲</p> <ol style="list-style-type: none"> 对学生演唱中出现的音准、节奏进行调整。 跟学生共同讨论歌曲乐句的呼吸。 引导学生找出歌曲的韵脚并进行调整。 花，丫，夸，下，家 指导学生根据歌曲情景唱出歌曲的力度变化。 完整演唱。 	<p>学生活动 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 演唱歌曲 设计乐句的呼吸 找出韵脚（a） 唱出歌曲的力度变化 完整表现歌曲
<p>活动意图说明： 在演唱中体验民歌的艺术风格、旋律的特点、乐句的呼吸、歌词的归韵，以及歌曲所表现出的情趣，都蕴含着音乐的韵味与风格。</p>	
环节五：多姿多彩的《茉莉花》	
<p>教师活动 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 听范唱：江苏民歌《茉莉花》 对比两首歌曲的旋律特点 教师演唱江苏民歌《茉莉花》 请学生演唱鲜花调改编的《茉莉花》（主旋律） （师生异曲同唱） 课堂小结（略） 	<p>学生活动 5</p> <ol style="list-style-type: none"> 聆听江苏民歌《茉莉花》 对比歌曲旋律特点 跟教师合作演唱
<p>活动意图说明： 在演唱中体验民歌的艺术风格、旋律的特点、乐句的呼吸、歌词的归韵，以及歌曲所表现出的情趣，这些都蕴含着音乐的韵味与风格。</p>	

在本课例中，教师在设计具体的教学环节时，每一个环节都有清晰明了的活动意图说明，整体的学习重点为中国民歌的学习，体会民歌的韵味和中国语言的音调在音乐中的运用。这有利于传播我国的优秀传统文化，发扬我国的本民族音乐，并通过对中国语言音调的分析和学习，将音乐的音高与语言的声调相结合，与儿童的生活紧密结合，以加深儿童对中国民歌的理解和喜爱。

项目检测

根据本地区的一所小学音乐教材的使用情况，结合本项目所学内容，对某一节音乐课上课情况进行评析。

要求：

1. 采用小组合作的方式，以“某班音乐课上课情况调查”做一份调查表，其内容可以涉及教师的教案、课堂氛围、师生互动等。
2. 采用访谈法或者问卷调查法，对音乐课堂内的小学生和老师进行实地调查。
3. 总结资料，撰写调查报告，调查报告中要体现出对所调查音乐课堂中上课情况的内容评析。

北京出版社